

傳統與變形系列

李美蓉

單一形式 日本 婆藪仙人立像 十三世紀

單一形式 日本 杉重旁坐像 十三世紀後半

—寫在傳統與變形系列前—

依據人類考古學家的發掘與考證，雕塑可能是人類最早的視覺藝術活動，它最少有三萬年的歷史。然而經過漫長的歲月，人類的藝術活動愈來愈多樣、愈廣泛；但是雕塑並沒有因為歷史的悠久，而被更多的人所瞭解、與懂得如何欣賞。反而是許多人常會習慣性的以欣賞繪畫的態度來面對它。如此現象，涉及到過去雕塑扮演的角色。如果

我們要探討這些問題，應可從社會外在環境、美學史、收藏家的偏好等來談；也許可進一步的瞭解人們為何無法將雕塑，視為別於繪畫的藝術形式來欣賞，與享受它所給予我們的美感經驗。

就社會外在環境來看，無論是史前、或部落等先文字社會的雕塑，通常是以實用性、宗教性、裝飾性等為主。也就是說，他們製作雕塑往往只是為了宗教、儀式的需要而作；有時也因應裝飾家園、或

個人的軀體而為。然而，人類步向文明史後，雕塑的存在仍無法脫離宗教，與宣揚統治者、或英雄의 豐功偉業。文藝復興時，新起的中產階級，還使雕塑增加了顯赫個人財富、地位與信仰等目地。以上述功能為主的雕塑形式，一直延續到現代雕塑之始。現代雕塑家在克服雕塑創作的經濟壓力後，才漸漸脫離贊助者的理念；得以呈現個人的情感與思想。然而，現代雕塑的趨向非具象、以及象徵意涵強烈的抽象

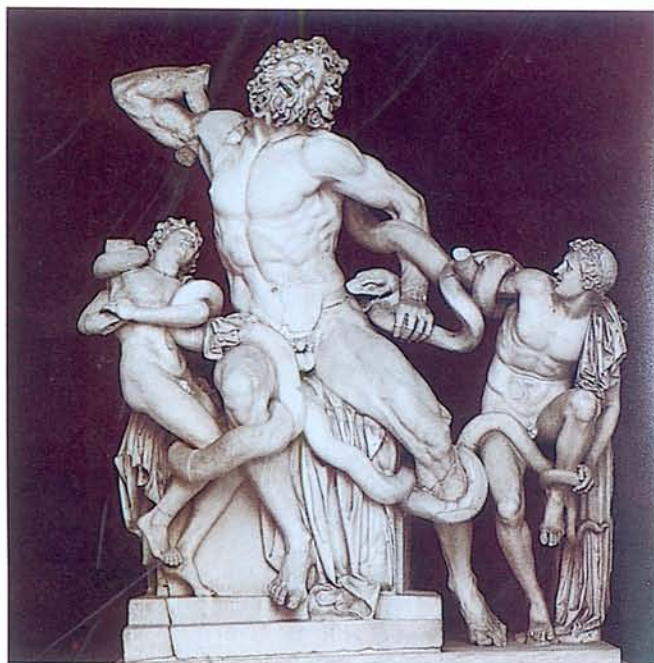
群像 中國隋唐時的五個樂師

形式後，雖然已明顯的呈現雕塑家對社會性的反應。但是，由於人們對美的認知、與所受的美感教育的缺失，反而造成因為作品已失去強烈的敘事性、寫實性而難入其門。

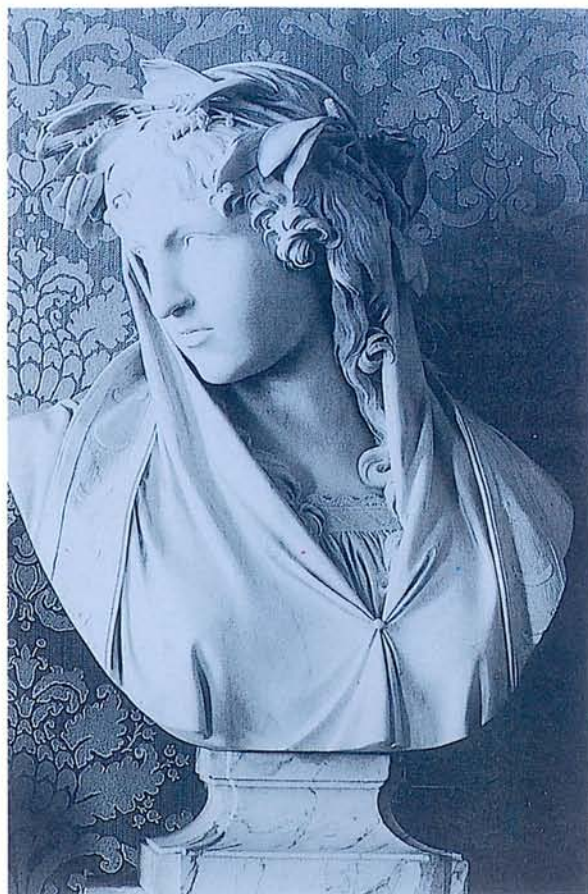
美學的諸項問題，一直是藝術家、藝評家、藝術史家所極力探討的問題。從美學史的諸派理論，可以發現到不同時代的美學家，對藝術的觀點。他們的觀點，往往也明顯的影響到人們對藝術欣賞的態度與認知。古希臘哲學家們，對至今仍是藝術家所喜歡探討的希臘古典雕刻，僅視為製作物，而非創作作

品。當時，雕塑與與繪畫、建築都一樣地被列於次級藝術。甚至更奇妙的是，人們在讚美優雅、神格化的作品中，卻仍因為雕刻家工作時的非紳士舉止與穿著，而給予排斥。一直到文藝復興的前期，唐納太羅的雕刻，才使人們不再認為雕刻家是為官方、世俗、宗教建築，製作裝飾物的石匠、或木刻師。文藝復興的盛期，米開蘭基羅的成就，更使人們曾經一度認為繪畫、雕刻、建築是天才才能完成的事。不過，在這短期的推崇中藝術史家也未稱它們為「藝術」。十八世紀的

中葉，學院派才將繪畫、雕塑、建築列為藝術，並將它們歸類在一特殊的領域。從過去美學的觀點，讓我們深知思想家，對雕塑缺乏自發性 理念的看法。由於經費、展示空間、以及被收藏的可能性，使得過去的雕塑，缺乏自發性的創作理念，是一種不容忽視與否認的事實。以美學的論點，一件作品的美感、情感、與思想的表達方式，若是須經過贊助者與創作者的妥協，其結果僅能稱為製作品，當然就談不上所謂的創造性。不過，以今日現代雕塑，所具有的深度原創性與

群像 古希臘 勞孔群像

胸像 史羅特茲 黛安娜大理石胸像 十八世紀中葉

胸像 羅拉納
伊沙貝胸像
十八世紀後半

作者探討藝術抽象的本質之態度，美學家、藝術史家的論述、批評、引導，也無法普遍的讓欣賞雕塑者，脫離一味地尋找圖像的概念式認知經驗。如何使人們拋離過去的欣賞方式，而能直接享受雕塑形式的美感經驗，就成為藝術推廣活動的重要課題。

收藏家的偏好，是影響雕塑表現形式取向的潛在因素。二十世紀以前，教皇、君主、貴族、富有的中產階級，是雕塑最主要的收藏家。他們收藏或委託製作雕塑的目的地，不外於要建立個人美好的形象

浮雕 卡貝史坦尼大師 聖山塔尼勒斯墓室 深浮雕 十二世紀

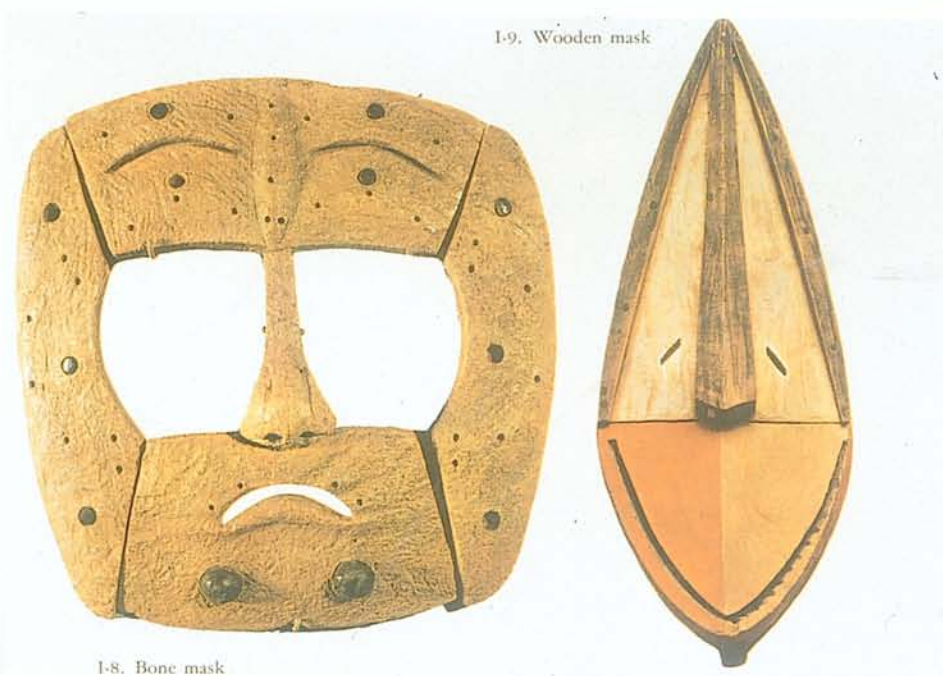

浮雕 聖雷諾教堂青銅門 十二世紀中葉

或強化教會、君主的權威。所喜好的形式，則傾向於巨型的廣場紀念碑、建築外形或花園的裝飾性雕像、以及教堂祭壇、神龕、或墓室雕像。所強調的，是教化式、故事性的敘述內容，其次才是創作者的特殊理念或美感形式。民主政治、工業化社會的來臨，昔日收藏家的失勢，以及創作者理念的改變，使得雕塑被收藏的問題愈多。現代藝術的收藏家，往往因為雕塑作品的重量、材質、規模，以及無法提供適當的展示或典藏空間，而不得不偏向小型、單一形式、適宜室內展出的作品，或改收藏其它類型的藝術。這種現象也是可以從藝術拍賣市場的記錄、美術館的典藏內容得知一二。今日，專門收藏雕塑的美術館雖然漸漸增加，巨型的戶外雕塑也成為都市景觀的一部分，雕塑公園將是另一種新文化的特色之際，大多數的人卻仍無法深知欣賞雕塑與繪畫的重要差異性。追究根源，除了藝術教育的問題外，那就是收藏機構在展示雕塑作品時，

動物圖像 中國戰國的動物青銅像

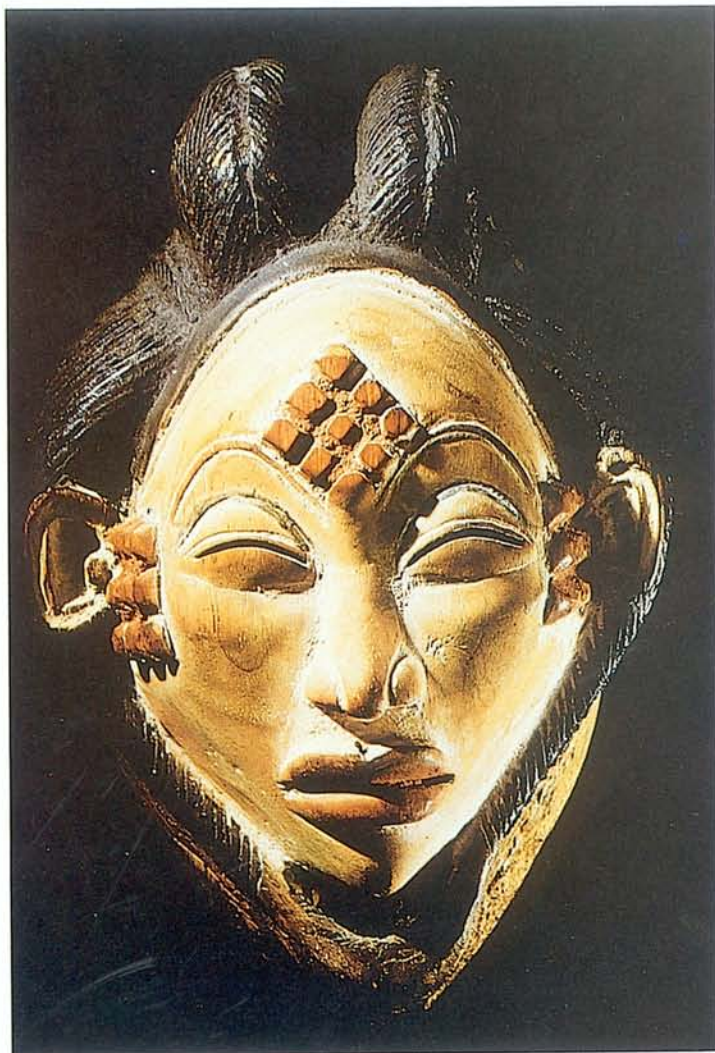
1-9. Wooden mask

1-8. Bone mask

面具 北美洲部落面具

動物圖像 委洛拉的得拉·史卡拉紀念碑 十四世紀前半

面具 非洲部落

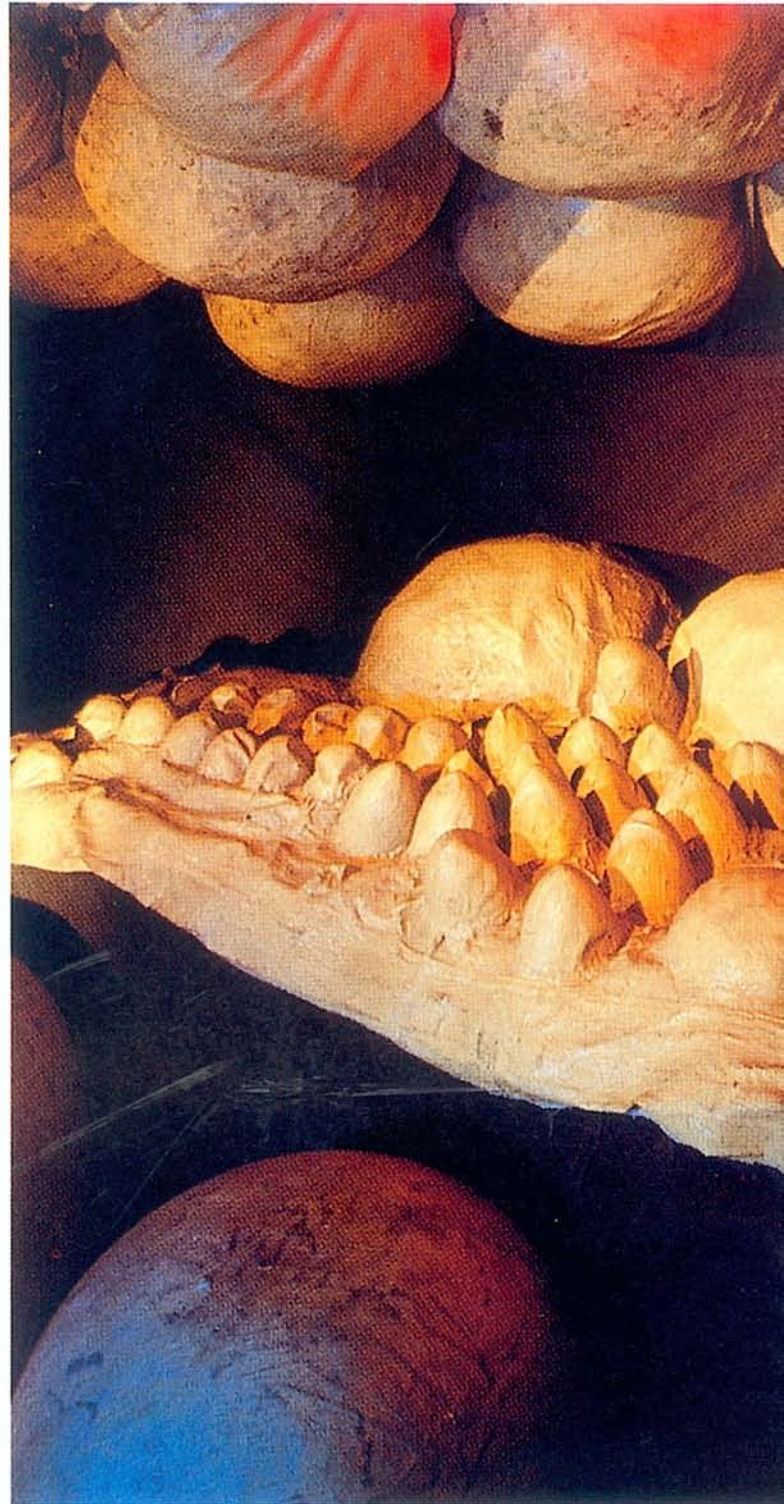
往往也未依雕塑的特性，來規劃展示空間與呈現方式；甚至還有誤導人們，以欣賞繪畫的方式來欣賞雕塑的情形。如此一來，人們不但無法發覺從不同的角度、距離來觀看作品的差異性；同時，也不會因作品的材質，而引發觸摸作品的強烈欲望；或進入作品內，探索一番的行為。

上述諸項因素使得欣賞雕塑，對大多數的人而言，是一項難探其奧秘的事。筆者經過研究後，認為如果能夠跨躍時空及人物關係，僅就雕塑的造型來探討美的形式，將會使人們較容易瞭解與欣賞雕塑的特質與美的奧秘。故本系列—「傳統與變形」，將嘗試拋開歷史的順序、文化的關聯、社會環境的影響，

將藝術史裡雕塑家所探討的題材，分成幾項基本類型來解析。此即是，將雕塑的形式分成單一形式、群像、胸像、浮雕、動物形像、面具、片斷肢體、環境與抽象雕塑等單元。當然，同一單元裡，可能有的作品會是陳列在戶外廣場、墓室、或與建築結合為一體；有的

片斷肢體 米開蘭基羅 扛天的人 1519

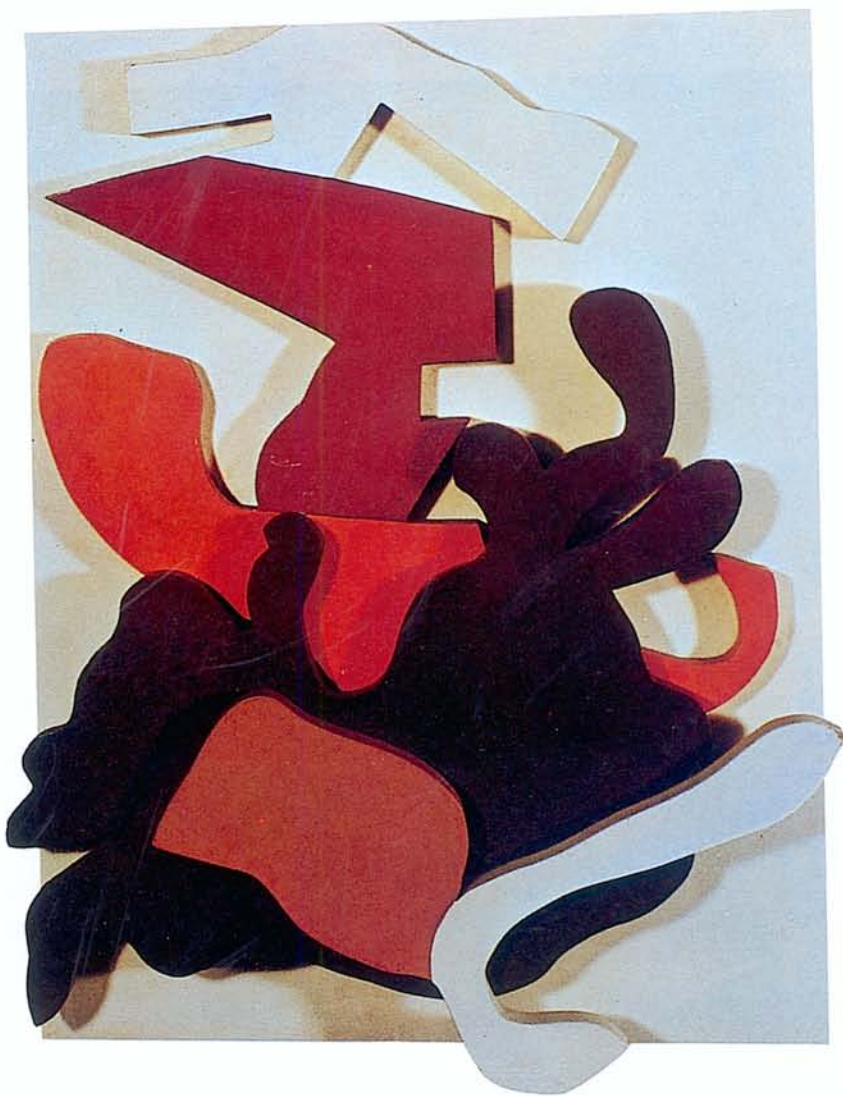
片斷肢體 柏吉歐絲 解構父親 1974

環境雕塑 荷特
石環 1977-78

伯尼尼 四河神
巴洛克時期

抽象雕塑 阿普 無題 1916

抽象雕塑 杜象 新娘被新郎脫光了衣服
1915-23

是屬於室內展示的，依其間的差異性，我們將再分成許多小單元來說明。這樣的探討，其最主要的目標，並不在於藝術史的研究，而是要引

導人們不必先瞭解作品、人物造型的故事背景下，仍得以接觸雕塑的美；並意圖讓人們跨出偏好敘述性內容的局限。最後，即使面對一件

非常具象徵性的或抽象的作品時，亦可領會其美的意義。

